

MUASHI 刘晓东画室

石膏像素描教学问答

刘
晓
东
著

1360580259

湖北美术出版社

晓东画室

- 刘晓东画室 石膏像素描教学问答
- 刘晓东画室 头像素描教学问答
- 刘晓东画室 色彩静物教学问答

- 刘晓东画室 石膏像素描高考示范
- 刘晓东画室 头像素描高考示范
- 刘晓东画室 色彩静物高考示范

丛书策划 / 王开元
责任编辑 / 王开元
技术编辑 / 祝俊超

ISBN 7-5394-1504-5

9 787539 415048 >

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描教学问答 / 刘晓东著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2004.1
(刘晓东画室)

ISBN 7-5394-1504-5

I. 石... II. 刘... III. 石膏像—素描—技法(美术)
— 高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122021 号

版权所有 违者必究

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号C座13层

邮政编码: 430070

电话: (027)87679521

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数: 10001—20000 册

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 3 月第 2 次印刷

889mm × 1194mm 1/12

印张: 3

ISBN 7-5394-1504-5/J · 1265

定价: 18.00 元

好一个“晓东画室”

• 王开元

当今，全国各种类型的美术考前画室可以说不计其数，但真正办出模样、办出水平、办出影响力的却寥寥无几，是不多见的。“晓东画室”可了不得，它是众多美术考前画室中的佼佼者，而它在全国上下的名气既不是哪一位名人给抬出来的，也不是“室主”刘晓东本人给吹出来的，一句话：学生认他，市场选择并偏爱着他。

“晓东画室”之所以扬名，究其缘由，大约有这么几个方面：

首先是有明晰的教学理念。所谓理念，说得通俗些就是有“想法”。“晓东画室”的“想法”就是艺术地教学，认为讲解艺术比仅仅传授所谓的技术重要得多。所以，画室的教学注重开放性、实验性和选择性。用刘晓东的话说，不能因为进了画室，就把学生整成了只会画几笔画的“傻子”。

其次，“晓东画室”还有一套行之有效的教学方法。一是“文图并茂法”。刘晓东说，“文”就是讲。既讲艺术，又讲技术；“图”就是纸上见，即动手为学生改画。不仅他自己亲自改，其他教师也是一样。动手改画的过程，就是在学生学习的难点上突破和深入，效果直观明了，深受学生欢迎。二是“以点带面法”。一般来说，进画室的学生专业能力参差不齐，任其“放羊”，蜻蜓点水式地指导收效不大。“晓东画室”抓住一些“尖子生”，为全画室创造一个“染”的氛围。老师与学生，学生与学生互动互进，体现出教学的开放性特点，极大地激发了每位学生的学习积极性。三是“量变质变法”。画室十分注重学生的作业量，不强调学习上的所谓“终南捷径”，不提倡几笔画一个苹果的“巧办法”，而是鼓励学生勤用脑，多动手，通过作品量的积累达到质的飞跃。在“晓东画室”里，满墙的作品就是明证。四是“两条腿走路法”。画室十分强调学生在文化课和专业课上的齐头并进，在合理安排专业课教学计划的同时，还准备在文化课的教学上采取切实措施，这是教学中的平衡发展。

明晰的教学理念，加上行之有效的教学方法，成就了“晓东画室”丰硕的教学成果。近三年来，据不完全统计，仅考上中央美术学院和中国美术学院两校的学生就达120多人。2002年，在中国美术学院各专业的考试中，竟有5个第一名出自“晓东画室”，这就不能不令人思考了！应该说，“晓东画室”的成功，最直接的受益者是那些从这里走出去的莘莘学子。

现在，“晓东画室”系列丛书出版了，我们和作者的心情一样，希望有更多的青年朋友们从中受益。

●“晓东画室”联系电话：13605809259

石膏像素描教学问答

老师，您为什么要求初学者都要画几何体？

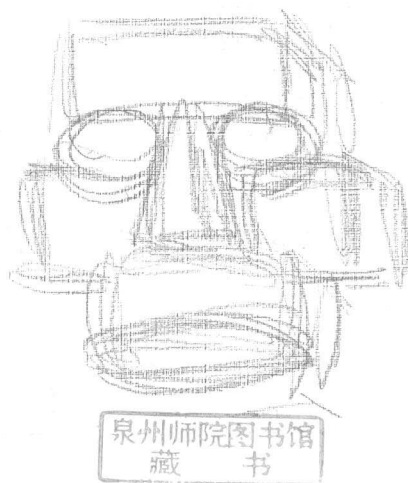
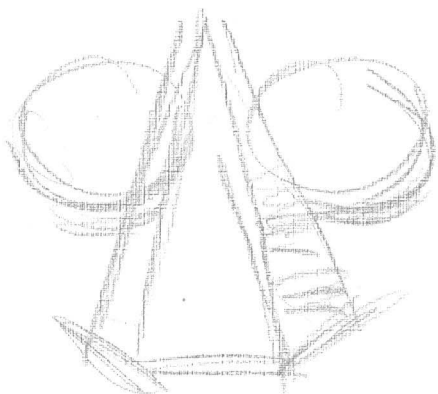
画几何体牵涉诸多方面的内容，一是线条的粗细曲直、虚实强弱的变化，线条间疏密穿插组织的合理性，排列的韵律和节奏等；二是恰当、合理的构图，比例、结构、空间及五大调子的基本认知程度；三是线和面的互动关系，体积、厚度的认识。因为，画好几何体，不仅是学画的开端，也是为进一步研究复合性的框架形体结构打良好的基础。

老师，那么多画有什么益处呢？

我认为学画是一个从简单到复杂的过程，在这里就不多谈了。我们为了能够获取绘画知识和表现技能，一般从几何体和石膏头像开始研究。通过我们的肉眼，对石膏头像进行认真的观察、分析和解释，就不难看出，石膏头像是由不同大小规格、尺寸的几何形体十分巧妙地组建起来的。比如说鼻子，就是很类似几何形体中的多边形角形的形体，因此多画几何体，益处多多。

老师，我们在画几何形体时，可不可以模仿石膏像形体来摆放？

可以的。因为画几何形体主要是为进一步画石膏头像和真人头像打下坚实的绘画基础。同学们通过这种联想的摆放，不仅容易把握物体与物体之间的体块关系，以及它们之间的穿插和链接，同时也打开了你们学习的思维，使你们感觉到学画并不是一件很难的事，关键是你怎么学。

老师，这也就是说，作画时要用整体的、体块的眼光来观察对象？

是的。当一个石膏头像摆在你面前，你才不会认为它很难入手，只要你回顾自己曾经画过的几何形体，它给带来的直观感觉，加之你的联想，问题就会迎刃而解。

老师，仅仅靠以上几种方式，就能解决石膏像的问题吗？

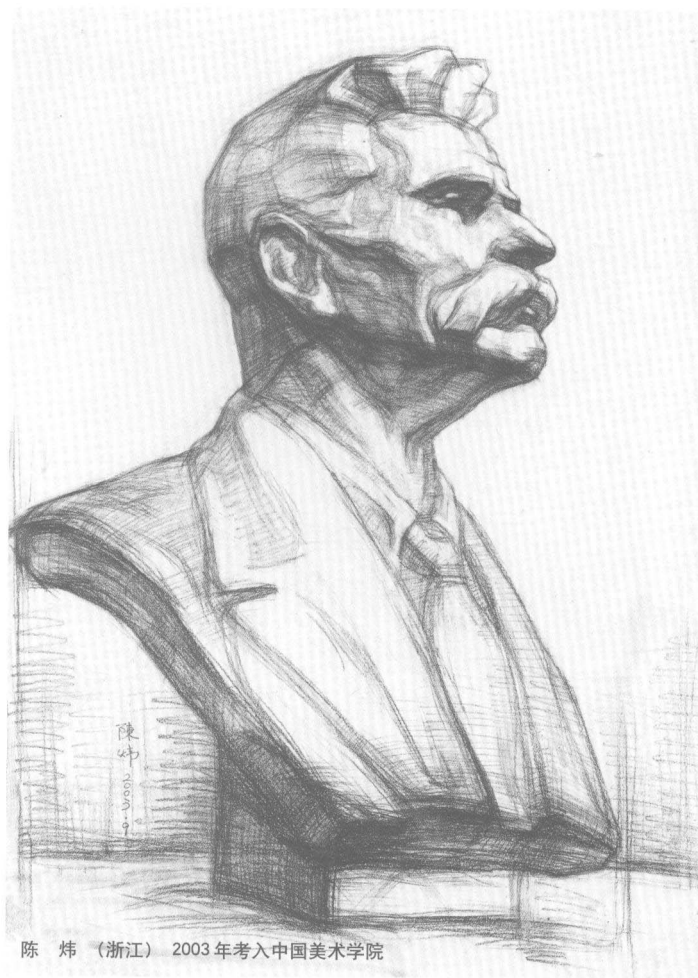
非也。石膏像是由无以记数的大小几何形体组合起来的，要想把石膏像画好，还必须以科学、严谨的态度来研究。

老师，那就是说要从头部的结构出发，是不是？

是的，因为头部结构才是真正的实质性学画要素。

老师，那么要怎样入手呢？

我记得，几年前电视里播出的“朵而胶囊”的广告语：由内而外，这句话同样适合于素描石膏头像的研究。如果在学画过程中，已经是非常熟悉。骨骼和肌肉组建的，就很好对对象的结构关系表现到位。只有掌握了一定的解剖知识后，同学们方能在今后的学习中的放矢，从而达到准确、生动的画面效果。同时，这样十分便于观察与研究最终表现出来的对象形体，使其更有说服力。这里向同学们推荐三本书：伯恩·霍加思著的《动态素描头部结构》和佐治·伯里曼著的《人体与绘画》、《艺用人体结构》。当你研读后，定会受益匪浅。在此，我也相信你们所在的美术培训班，都应该具备头骨和肌肉解剖石膏像，同

陈 炜（浙江） 2003年考入中国美术学院

王从义（山东）2003年考入中国美术学院雕塑系

肖佳 (江西) 2002年考入中国美术学院

王洁 (山东) 2004届考生

学们要多画并认真研究才是噢。

问：老师，光影、空间如何表现？

答：这首先要考虑是自然光还是灯光。因为灯光相对来说，黑白灰比较清楚，而且对象结构也便于观察，作画的画面效果强烈，空间虚实关系也拉得开。自然光就不是那么好表现，其原因是光线比较散、客观因素多，石膏像的结构不是那么明显突出。因此，在刻画时，应采取相应措施，如淡化光影的影响，强调形体结构的起伏与结构穿插，以线为主来揭示形体结构中所蕴含的形式意味，以线条粗细的转换、虚实强弱的变化，求得对对象表现的合理性。

问：认识理解头部形体结构更重要？

答：是的。一句俗语：理解万岁。

问：老师，怎样才能将形体画准？

答：这是个老话题，我也常常告诉画室里的学生，两个字：多画。

问：老师，多画就能解决形体问题？

答：是啊，只有多画，你才能认识、了解和掌握形体基本要素。多画，才能熟能生巧；多画，才能从中摸到一些规律性的东西；多画，才能消化老师所传授于你的学画知识。但在这里提醒大家，多画并非盲画，必须建立在具备科学的观察方法、作画方法和理解的基础之上。

问：老师，您是怎样引导学生的？

答：前辈们说得好：“你看到的，才能画到。”看不到，就无从下手，但看到的，不一定都画，还需要概括与提炼，这样才能有主有次，有前有后，有虚有实。

问：老师，那么从哪儿开始入手呢？

答：当石膏像摆在你面前时，请不要急于下手，应观察、分析、比较、归纳、然后才是起稿。观察，主要观察石膏像大的动态，如头、颈、肩三者形体所给予我们的直观感受；分析，是分析石膏像内部的结构关系；比较，是比较石膏像在空间透视比例中所产生的变化，以及五官等形体在透视中上、下、左、右的不同之处（如眼、左眼和右眼的差异）；归纳，是将大的形体进行总结、剥离、提炼，再进行组合；起稿，将手放在笔的末端，挺直身躯，大致将石膏像基本形定好。同学们可以根据自己作画习惯，从外形和内形自上而下启动，也可以从五官和大的形体结合起稿。但是不论从哪儿开始，头部的十字线千万不可忽视，它非常重要。我办画室这些年来，一直十分强调这个问题。还有画面中的明暗交界线。

问：老师，那素描应关注哪些方面？

答：当今素描，不同往日。过去素描，相对来说，比较重客观性，也就是说关注光影方面多一些，而忽视结构的重要性。而今呢，形体、结构、神态等才是当今素描的根本所在。对此没有深刻的体会和理解，就不可能有成功的表现。因此，解剖知识了解就显得相当的重要。当然，学画是一门艺术，仅止于此是不够的，在作画过程中，同学们应基于画面的要素，更多地注意艺术表现及艺术修养。

问：老师，结构素描和全因素素描哪个重要？

答：都重要。这要依据自己学画时间的长短来决定，最好是两者灵活穿插来学习。结构素描（短期作业）与全因素素描（长期作业），由于时间与着眼点不一样，效果也有异同。因此，切不可在时间不够的情况下将一张画画成全因素素描，这样不利于技术上的提高。

问：老师，如果我们在作画时画得太繁琐，如何处理？

答：首先要整体考虑，从明暗交界线和暗部开始检查、比较。如果发现画得过多，应该采取果断措施予以纠正。如用手和软纸、橡皮擦，然后再用硬铅笔（2B、HB、B等）进行概括、归纳和提炼。其次，再回过头来进行亮部的总结。如果画“花”了，采取适当的减法处理。总而言之，整体更重要啊！

问：老师，您怎样一步一步地让学生走向美院和艺术院校的？

答：1. 正确的引导；2. 严格的管理；3. 雄厚的师资力量；4. 强调文化课的重要性；5. 图文并茂式的教学；6. 同学间的互学；7. 本画室高手多；8. 进本画室学习要有一定的绘画基础；9. 了解各学院每年的考试特性和要求。

问：老师，文图并茂式的教学怎样说？

答：所谓“文”，就是讲；所谓“图”，就是改画教学。对基本知识的讲解，观赏世界名画和优秀习作、范画，并作一些示范。特别是改画教学效果非常好，能使学生学起来更直观、更容易提高。改画的过程，也能使学生进一步了解自己的不足之处。我在教学中一直采用此教学方法，取得了显著的效果。

问：老师，用什么方法使自己的画提高一个档次？

答：正确的学画方法。

问：能不能具体点？

答：在多年的教学中，许多学生到我“晓东画室”来学习，我觉得学生此前的作画方法不准确，出现诸如以下一些问题：

1. 在开始作画时，没有从整体的角度出发（整体观察、整体画、看得立体、画得立体），大部分的学生从局部入手，好像不是在画画，而是在描画。
2. 盲目地模仿老师作画，而没有抓住实质性的东西（结构穿插关系）。盲目用橡皮和手揉擦画面，从而导致脏、灰和明暗层次没有变化。
3. 急功近利，没有按老师正确指导的方法来作画；
4. 不会读画、赏画，盲目地买一些不太好的书籍进行模仿。
5. 画面上该重的不够重，该亮的不够亮，灰朦朦的。

以上几个问题如果同学们注意了，那么在今后的学习中，就会上一个新的台阶。

问：老师，脏、灰、花、平和板，怎么处理？

答：这是个老话题。我想“脏”是无所谓，问题是怎么“脏”。徐悲鸿先生说得好：“宁脏勿净”。脏了，要找出画面为什么脏，脏在哪里。倘若画面结构、比例透视、明暗调子不明确要进行调整，使其画面中主要核心内容明朗化。如果是用炭笔和铅笔作画，在画面出现绝好画面肌理效果，应当给予保留，虽然画面看起来不是那么清爽。灰：中间层次混乱，画得过多，轻重没有把握好。这就要求同学们在作画时，切切不可紧盯着中间灰不放，这是很不好的学画方法（观察方法）。要拉开画面的黑白关系，十分巧妙地向灰面推进，但要注意“一切尽在把握”。总之，灰调子少画为妙啊！花：画面主次不分，画面明暗两大块没有控制好，考虑局部过多，致使画面繁琐，从而失去整体把握。平：没有很好地把握调性的节奏，导致明暗层次不明确。当光线不太理想的时候，同学们画作的关注点要多放在对象的内部结构上，有时为了强调画面的整体效果，可以多采取夸张的手段，来加强画面的视觉冲击力。在光弱情况下，最好以线为主表现对象。这样，画面感觉会更直接更简明，更富有表现力。当然，有些同学光线强也没有出色的表现，而导致画面效果平淡，调子层次拉不开。其原因是缺乏层次上差异和节奏，没有对物象结构的深刻理解及画面明暗的恰当处理。板：缺乏对石膏像的理解，观察对象不够立体，或者是不放松、紧张，其主要原因是画得太少。只有多画，纠正好学画的方法，抓住关键性结构细节的微妙变化，才不致于概念和死板。

问：老师，您的教学模式是不是很清楚，而且循序渐进？

答：是的。长期以来，我在教学实践中总结、疏理和整合出一整套完整的教学模式。

第一单元：几何体、切面像和局部五官；

第二单元：内部肌肉解剖像和骨骼解剖石膏像（头骨）；

第三单元：石膏的打形训练和速写石膏；

第四单元：长期和短期作业的交叉训练（线性的，线面结合的）；

第五单元：素描训练大综合。注重要点：1. 构图得体，2. 正确的理解和表现形体结构及明暗变化，3. 准确地表现物象的质量和空间感，4. 画面整体完整。

第六单元：默写。时间为三小时和四个半小时）；

第七单元：模拟考试。并进行点评和备考前预测分析；

第八单元：考试心理上的调整。

晓东

王国兴（浙江）
2003年考入中国美术学院

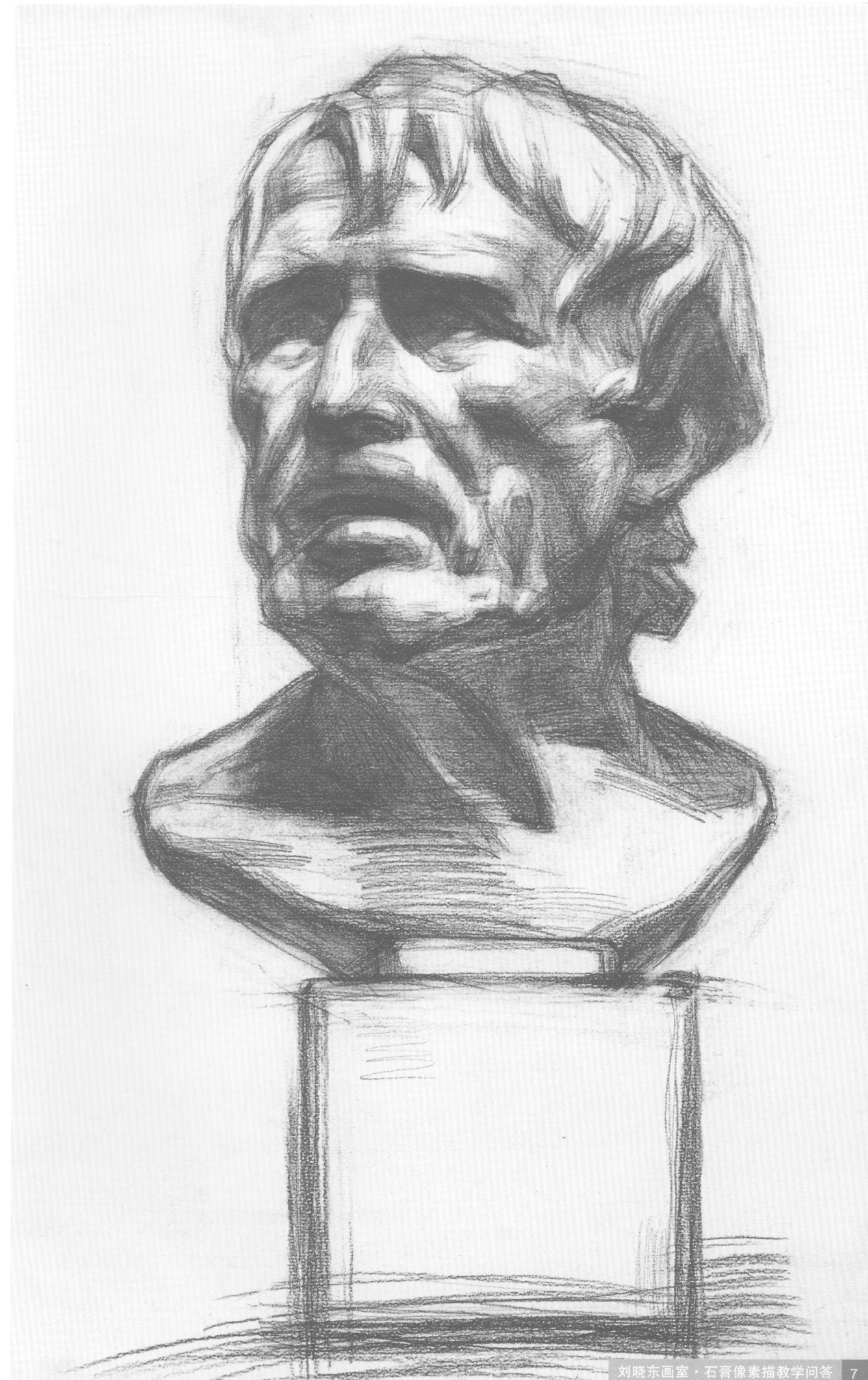

黄 蕾 (上海)
2003 年考入中国美术学院绘画系

曹子宏 (江苏)
2003 年考入中国美术学院设计系

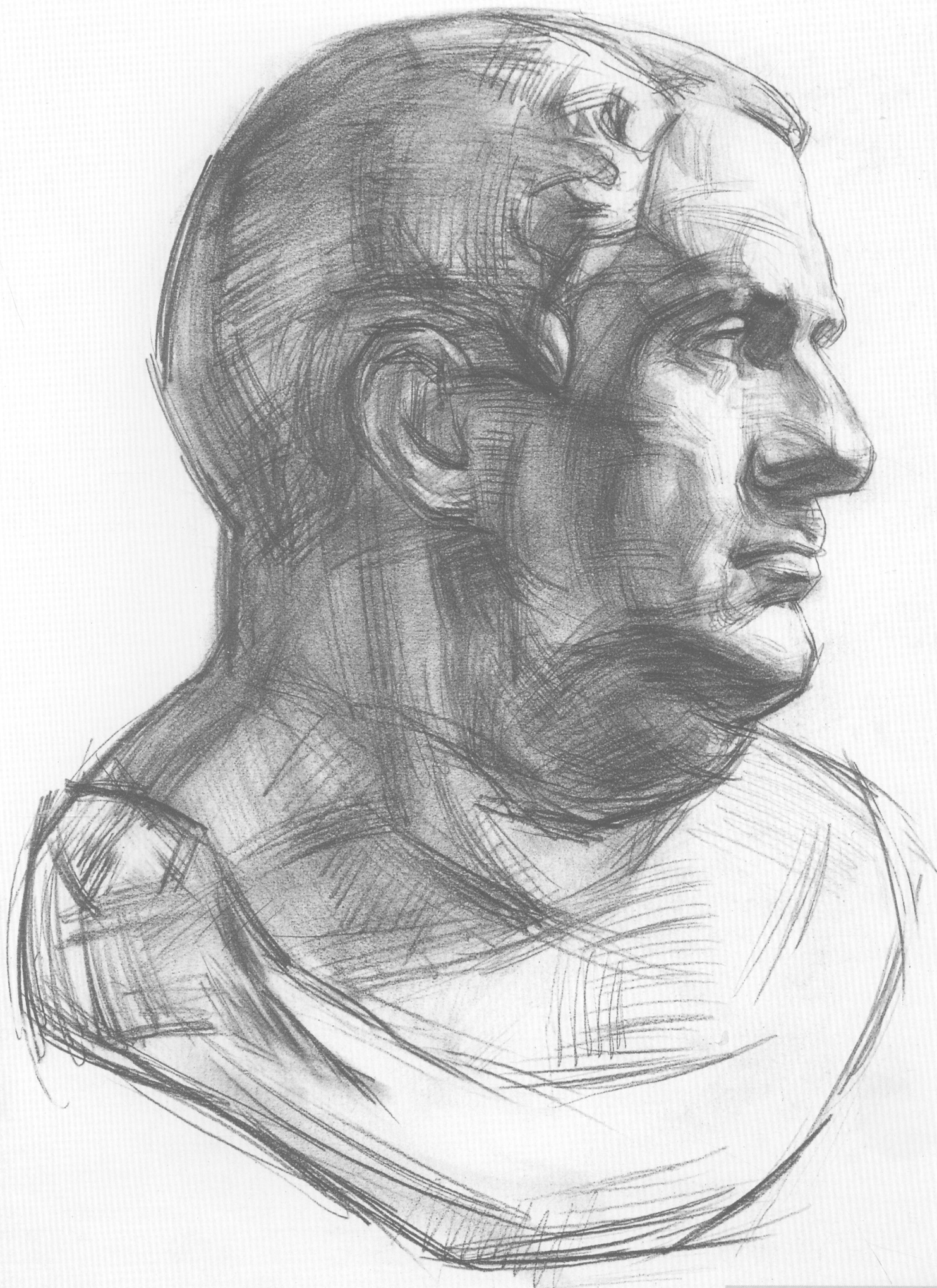
黄琳敏 (浙江)
2003 年考入中国美术学院绘画系

晓东

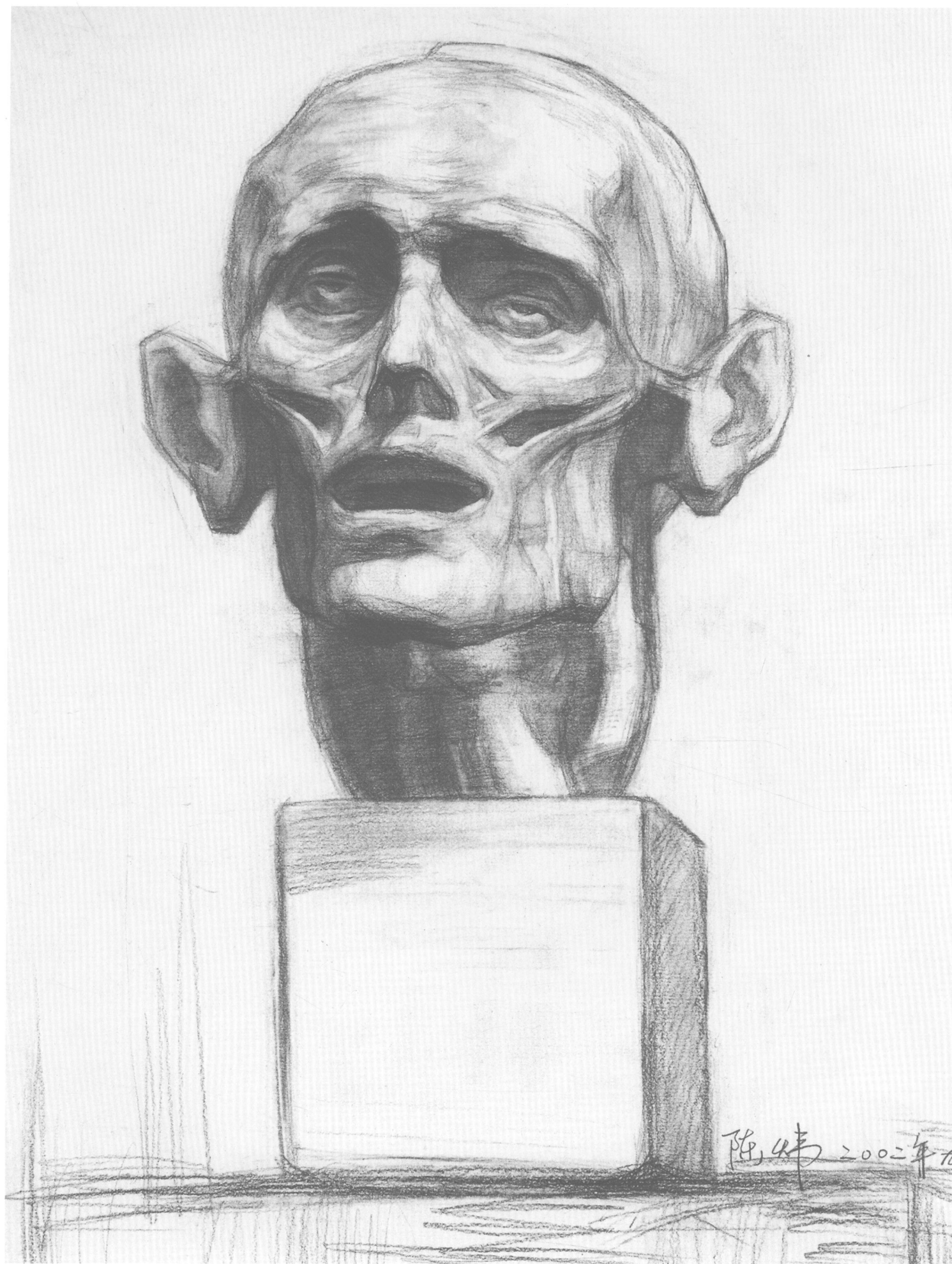

李高平（浙江）
2003年考入中国美术学院设计系

方海霞
2002 年考入中国美术学院设计系

晓东

陈 炜（浙江）
2002年考入中国美术学院

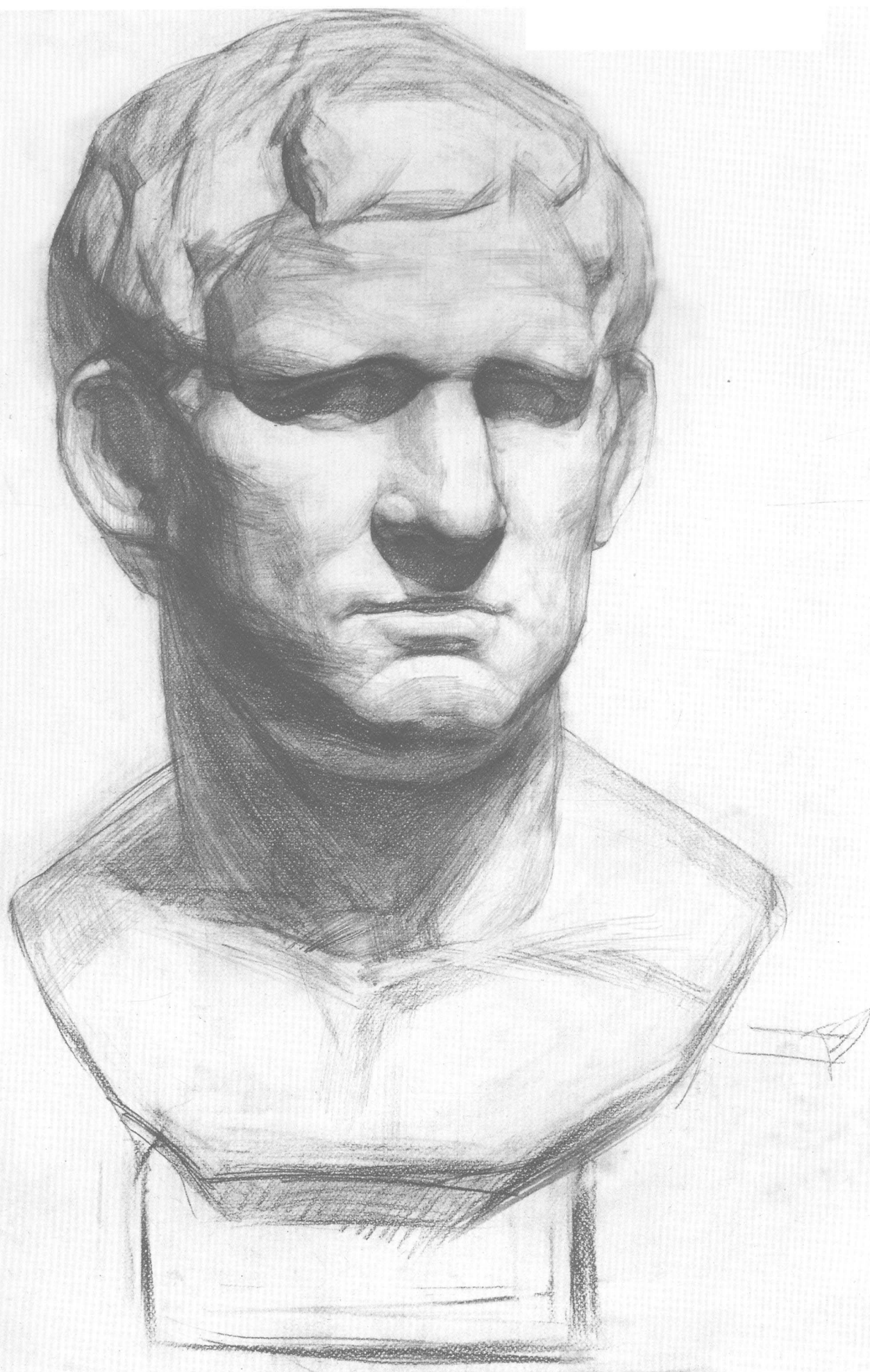
戚振宇 (浙江)
2003 年考入中国美术学院工造系

褚高峰（浙江）
2002年考入中国美术学院设计系

李 鹏（山东）
2004 届考生

李鹏
2003. 7. 29
于晓东画室

方显豪 (浙江)
2001 考入中国美术学院环艺系